Deutsche Grammophon

Yuja Wang

RACHMANINOV

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

Claudio Abbado

SERGEI RACHMANINOV

Yuja Wang

piano

RACHMANINOV

[1873–1943]

RHAPSODY ON A THEME OF PAGANINI
CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA NO. 2 IN C MINOR

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

Claudio Abbado

Rhapsody on a Theme of Paganini op. 43
Rhapsodie über ein Thema von Paganini
Rhapsodie sur un thème de Paganini

1	Introduction. Allegro vivace	0:10
2	Variation I (Precedente)	0:21
3	Tema. L'istesso tempo	0:20
4	Variation II. L'istesso tempo	0:20
5	Variation III. L'istesso tempo	0:26
6	Variation IV. Più vivo	0:29
7	Variation V. Tempo precedente	0:29
8	Variation VI. L'istesso tempo	1:03
9	Variation VII. Meno mosso, a tempo moderato	1:04
10	Variation VIII. Tempo I	0:35
11	Variation IX. L'istesso tempo	0:33
12	Variation X	0:54
13	Variation XI. Moderato	1:16
14	Variation XII. Tempo di Minuetto	1:18
15	Variation XIII. Allegro	0:30
16	Variation XIV. L'istesso tempo	0:45
17	Variation XV. Più vivo. Scherzando	1:09
18	Variation XVI. Allegretto	1:35
19	Variation XVII	1:36
20	Variation XVIII. Andante cantabile – A tempo vivace	2:45
21	Variation XIX. L'istesso tempo	0:28
22	Variation XX. Un poco più vivo	0:37
23	Variation XXI. Un poco più vivo	0:26
24	Variation XXII. Un poco più vivo (alla breve)	1:48
25	Variation XXIII. L'istesso tempo	0:53
26	Variation XXIV. A tempo un poco meno mosso	1:13

Concerto for Piano and Orchestra No. 2 in C minor op. 18
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-moll
Concerto pour piano et orchestre nº 2 en *ut* mineur

27	I Moderato – Più vivo – Allegro – Maestoso (Alla marcia) – Moderato	10:26
28	II Adagio sostenuto	11:16
29	III Allegro scherzando – Moderato – Allegro scherzando – Presto – Moderato – Allegro scherzando – Alla breve. Agitato – Presto – Maestoso – Risoluto	11:26

Exclusive Digital Track

30	**Polka de W.R.**	3:35

Everything the piano can do

Recording these piano concertos by Rachmaninov came as a surprise and delight to Yuja Wang, and was a choice spurred on by Claudio Abbado: "I'd worked with him before, but not in these concertos. He plays with very few soloists these days, so it was a particular honour – I'd happily have played anything he wanted me to play."

"I like really to grasp the flow of the Russian soul through Russian literature and understand the emotional ideals, and to touch on that during a live concert is quite difficult. In the Second Piano Concerto the big challenge is projecting myself: the writing is fairly transparent but the melody is overpowering, and cutting through the texture in order to be heard isn't easy. It's a challenge to bring out the harmonies, and the legatos are very special. At many points in this concerto, the piano is almost an accompaniment to the orchestra. The Mahler Chamber Orchestra were wonderful to work with: they listen to each other so well, and they're all really young, about my age. I think the excitement of the live concert is truly present in the recording."

The genesis of Rachmaninov's Piano Concerto No. 2 is almost as legendary as the music itself. Severely depressed after his Symphony No. 1 had been panned at its premiere in 1897, the young Rachmaninov found himself unable to set pen to manuscript paper for two years. On the advice of his cousins, he consulted Dr. Nikolai Dahl, a specialist in neuropsychotherapy who used hypnosis to build up Rachmaninov's confidence towards beginning a new concerto that would be "excellent". The composer indeed emerged ready to set to work with renewed energy, sketching out the piece during visits to the Crimea and Italy in 1900; he gave the world premiere himself in Moscow on 9 November 1901. The piece's immediate acclaim duly established him as one of the most exciting composers of his day.

Yuja Wang has drawn considerable inspiration from Rachmaninov's own interpretation of the concerto, which is controlled and classical as others can be extrovert and passionate: "Instead of sounding very broad in what you might expect to be huge lyrical moments, his sound remains amazingly transparent," she says.

By the time Rachmaninov began his *Rhapsody on a Theme of Paganini* his fame was universal, but his life had changed radically. In 1917 he and his wife fled the Russian Revolution, travelling first to Sweden and then to the USA. In Russia he had pursued a vocation primarily as a composer; in the West, though, the need for income propelled him into an international career as a concert pianist. His time for composition was consequently reduced, but the works he did produce showed increasing sophistication and originality and the *Rhapsody* is no exception.

It dates from 1934 when Rachmaninov was living in Switzerland, near Lake Lucerne. The theme is from No. 24 from Paganini's Caprices for violin, a set of virtuoso variations so difficult that it contributed to Paganini's being associated in the public imagination with the devil himself. Rachmaninov used the theme as the basis for a series of twenty-four variations plus introduction and coda, ingeniously combining the format with that of a three-movement concerto.

The first movement is the substantial, dizzyingly varied section from the start to Variation 15. First, only the barest outline is heard; Paganini's theme comes into focus with the entry of the piano, which soon carries matters away into the fantastical skitterings of the first few variations. The "second subject" appears with the sixth, more reflective variation, and in the seventh Rachmaninov introduces the plainchant "Dies irae" – a reference that appears in many of his works almost as a signature motif.

After a concluding climax in Variation 15, the "slow movement" ensues, building through the expectant No. 16 and nocturnal perambulations of No. 17 to the work's most celebrated transformation of the Paganini melody in No. 18, progressing to a soaring grandeur on full orchestra. No. 19 plunges into a scherzo finale replete with wit, jazziness and a bedazzlement of virtuosity, though the "Dies irae" is never far away. Finally the music evaporates as if in a puff of smoke.

Yuja Wang is full of enthusiasm for this lithe and athletic work. "It's my favourite of the Rachmaninov works for piano and orchestra," she declares. "It's a red-hot work – it suits young people my age because it's so emotional. It's very cleverly written and shows all the different sides of Rachmaninov. There's so much variety in it, so many colours: I think that's where his genius lies, in the invention of all these characteristics that explore everything the piano can do."

Jessica Duchen

¨Alles, was das Klavier kann˙

Yuja Wang war freudig überrascht, als sich ihr die Möglichkeit bot, diese beiden Klavierkonzerte Rachmaninovs aufzunehmen, angeregt durch Claudio Abbado: »Ich hatte früher schon mit ihm gearbeitet, aber noch nicht an diesen beiden Konzerten. Da er mittlerweile nur noch mit wenigen Solisten spielt, war es mir eine besondere Ehre – ich hätte alles gespielt, was er wollte.«

»Ich tauche gern tief in die russische Seele ein – etwa über die russische Literatur – und möchte diese Gefühlswelt verstehen, aber während eines Live-Konzerts ist es schwierig, diese Ebene zu erreichen. Im Zweiten Klavierkonzert ist die große Herausforderung, sich durchzusetzen: Die Musik ist sehr transparent komponiert, aber die Melodie ist übermächtig. Es ist nicht einfach, das Gefüge zu durchdringen, um gehört zu werden. Es ist keine leichte Aufgabe, die Harmonien zum Klingen zu bringen, und die Legato-Passagen sind besonders empfindlich. An vielen Stellen ist es in diesem Konzert fast so, als würde das Klavier das Orchester begleiten. Doch die Zusammenarbeit mit dem Mahler Chamber Orchestra war wunderbar: Die Musiker hören sehr gut aufeinander und sind alle noch sehr jung, etwa in meinem Alter. Ich denke, der besondere Kick eines Live-Konzerts ist in dieser Aufnahme wirklich spürbar.«

Die Entstehungsgeschichte von Rachmaninovs Klavierkonzert Nr. 2 ist beinahe so legendär wie das Werk selbst. Der junge Rachmaninov litt unter schweren Depressionen, nachdem seine Erste Symphonie bei ihrer Uraufführung 1897 durchgefallen war, und er war zwei Jahre lang außerstande, etwas zu Papier zu bringen. Auf Anraten seiner Vettern wandte er sich an Dr. Nikolai Dahl, einen Spezialisten für Neuropsychotherapie, der Rachmaninov mit Hypnose behandelte, um sein Selbstvertrauen zu stärken, damit er mit der Arbeit an einem erfolgreichen Konzert beginnen konnte. Tatsächlich ging es dem Komponisten bald besser, er machte sich mit neuer Energie an die Arbeit und skizzierte das Werk im Jahr 1900 während seiner Aufenthalte auf der Krim und in Italien; am 9. November 1901 spielte er selbst in Moskau die Uraufführung. Das Werk fand sofort großen Beifall, und Rachmaninov galt fortan als einer der aufregendsten Komponisten seiner Zeit.

Yuja Wang hat sich stark von Rachmaninovs eigener Interpretation dieses Konzerts inspirieren lassen, die so kontrolliert und klassisch zurückhaltend ist, wie sich andere extrovertiert und leidenschaftlich zeigen. »Dort, wo man vielleicht große Gefühle erwartet, wird sein Klang nicht voller, sondern bleibt im Gegenteil erstaunlich transparent«, erklärt die Pianistin.

Als Rachmaninov die *Rhapsodie über ein Thema von Paganini* zu komponieren begann, war er bereits zu Weltruhm gelangt, und sein Leben hatte sich radikal verändert. 1917 war er mit seiner Frau vor der Russischen Revolution zunächst nach Schweden, dann in die USA geflohen. In Russland hatte er in erster Linie eine Laufbahn als Komponist verfolgt, im Westen aber stürzte er sich aus finanzieller Not erfolgreich in eine internationale Karriere als Konzertpianist. Ihm blieb entsprechend weniger Zeit zum Komponieren, doch die Werke, die er seitdem schrieb, beweisen zunehmende Raffinesse und Originalität – so auch die *Rhapsodie*.

Sie entstand 1934, als Rachmaninov in der Schweiz in der Nähe des Vierwaldstättersees lebte. Das Thema stammt aus der letzten der 24 Solo-Capricen für Violine von Paganini, einer Reihe von Variationen, die so schwierig sind, dass sie zu seinem Ruf als Teufelsgeiger maßgeblich beigetragen haben. Rachmaninov verwendet das Thema als Ausgangsmaterial für eine Folge von 24 Variationen mit Introduktion und Coda, wobei er den Aufbau des Werks auf geniale Weise mit dem eines dreisätzigen Konzerts kombiniert.

Der kraftvolle, atemberaubend variierte Abschnitt von der Introduktion bis zu Variation 15 bildet den ersten Satz. Anfangs sind nur schwache Konturen hörbar; Paganinis Thema rückt in den Vordergrund mit dem Einsatz des Klaviers, das die Musik zügig in die ersten, fantastisch dahinrauschenden Variationen entführt. Das »zweite Thema« erklingt erstmals in der nachdenklicheren sechsten Variation; in der siebten führt Rachmaninov zusätzlich das gregorianische »Dies irae« ein – ein Querverweis, der beinahe signaturartig in vielen seiner Werke erscheint.

In der Variation 15 erreicht der erste Satz seinen abschließenden Höhepunkt. Es folgt der »langsame Satz«, der sich über die erwartungsvolle 16. und die nocturneartig verschlungene 17. bis hin zur 18. und berühmtesten Variation des Paganini-Themas innerhalb dieses Werks steigert und sich dort zu großem Orchesterklang emporschwingt. Mit der 19. Variation beginnt der letzte Satz, ein spritziges, wildes Scherzo-Finale von blendender Virtuosität – dennoch ist das »Dies irae« nie weit weg. Zum Schluss verflüchtigt sich die Musik, als löse sie sich in Rauch auf.

Yuja Wang ist völlig begeistert von diesem agilen und athletischen Werk. »Es ist mein Lieblingsstück von Rachmaninov für Klavier und Orchester«, erklärt sie. »Es ist ein leidenschaftliches Werk und passt gut zu jungen Leuten in meinem Alter, weil es so emotional ist. Es ist sehr intelligent geschrieben und zeigt alle Facetten Rachmaninovs; es ist extrem abwechslungsreich und farbenfroh. Ich glaube, hierin liegt sein wahres Genie: in dieser enormen Ausdrucksvielfalt, die alles auslotet, was das Klavier kann.«

Jessica Duchen

Übersetzung: Geertje Lenkeit

· Tout ce dont le piano est capa

L'enregistrement de ces concertos pour piano de Rachmaninov, encouragé par Claudio Abbado, a été une merveilleuse surprise pour Yuja Wang : « J'avais déjà collaboré avec lui, mais pas pour ces concertos. Il joue désormais avec très peu de solistes, c'était donc un grand honneur – j'aurais été heureuse de jouer n'importe quelle œuvre de son choix.

« Ce que j'aime, en fait, c'est vraiment saisir l'épanchement de l'âme slave au travers de la littérature russe, comprendre les idéaux émotionnels, et il est assez difficile d'aborder cet aspect au cours d'un concert public. Dans le Deuxième Concerto pour piano, la grande difficulté est de me projeter : l'écriture est raisonnablement transparente, mais la mélodie domine totalement, et il n'est pas aisé de percer à travers la texture pour se faire entendre. Faire ressortir les harmonies est un vrai tour de force, et les legatos sont très particuliers. Dans ce concerto, il n'est pas rare que le piano serve pratiquement d'accompagnement à l'orchestre. L'Orchestre de chambre Mahler est un ensemble avec lequel il est formidable de travailler : il y a une telle écoute, et tous les musiciens sont vraiment jeunes, à peu près de mon âge. Je crois que cet enregistrement restitue véritablement l'enthousiasme du concert public. »

La genèse du Deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov est presque aussi légendaire que la musique elle-même. Profondément déprimé après le fiasco de sa Première Symphonie lors de sa création en 1897, le jeune compositeur passa deux ans sans se sentir capable de coucher des notes sur le papier. Sur les conseils de ses cousins, il consulta le neuropsychiatre Nikolaï Dahl, qui utilisa l'hypnose pour lui redonner confiance dans sa capacité à commencer un nouveau concerto promis à « l'excellence ». Après cette thérapie, le compositeur se montra en effet prêt à se remettre au travail avec une énergie décuplée, et esquissa l'œuvre au cours de ses voyages en Crimée et en Italie en 1900 ; il assura lui-même la création mondiale à Moscou le 9 novembre 1901. Le succès immédiat de l'œuvre ne manqua pas de faire de lui l'un des compositeurs les plus excitants de son époque.

Yuja Wang s'est considérablement inspirée de l'interprétation que donnait Rachmaninov lui-même de ce concerto, aussi contrôlée et classique que d'autres peuvent être extraverties et passionnées : « Dans les passages où l'on pourrait s'attendre à un paroxysme lyrique, sa sonorité n'est pas ample mais reste étonnamment transparente », souligne-t-elle.

Lorsque Rachmaninov en vint à composer sa *Rhapsodie sur un thème de Paganini*, sa célébrité était devenue universelle, mais sa vie avait changé du tout au tout. En 1917, il fuit la révolution russe avec sa femme et se rendit en Suède, avant d'émigrer aux États-Unis. Si en Russie, il s'était principalement consacré à sa vocation de compositeur, en Occident, le besoin de gagner sa vie l'entraîna dans une carrière internationale de pianiste de concert. Il n'avait bien entendu plus autant de temps pour composer, mais les œuvres de cette époque se révélèrent plus sophistiquées, plus originales, et la *Rhapsodie* ne fait pas exception.

Elle date de 1934, époque à laquelle Rachmaninov vivait en Suisse, près du lac des Quatre-Cantons. Le thème est emprunté au Vingt-quatrième Caprice pour violon de Paganini, une série de variations d'une telle complexité qu'elle contribua à associer Paganini au diable lui-même dans l'imaginaire du public. Rachmaninov utilisa ce thème comme point de départ d'une série de vingt-quatre variations, complétées par une introduction et une coda, et combina astucieusement cette forme avec celle d'un concerto en trois mouvements.

Le premier mouvement est la longue section, d'une variété étourdissante, qui comprend tout le début jusqu'à la Variation 15. Au départ, seul un contour très dépouillé se fait entendre ; l'accent est mis sur le thème de Paganini avec l'entrée du piano, qui nous entraîne bientôt dans les ricochets fantastiques des premières variations. Le « second sujet » apparaît dans la sixième variation, d'un caractère plus méditatif, et dans la septième Rachmaninov introduit le « Dies iræ » en plainchant – référence que l'on retrouve dans nombre de ses œuvres, presque comme une signature.

Après un climax conclusif dans la Variation 15, le « mouvement lent » débute, préparant peu à peu, au travers de l'attente de la Variation 16 et des déambulations nocturnes de la 17, la métamorphose la plus célèbre de la mélodie de Paganini dans la Variation 18, qui prend un caractère grandiose et lyrique avec l'orchestre au complet. La Variation 19 plonge dans un final en forme de scherzo plein d'esprit, jazzy, d'une virtuosité éblouissante, même si le « Dies iræ » n'est jamais loin. Puis la musique finit par s'évaporer comme en une bouffée de fumée.

Yuja Wang s'enthousiasme pour cette œuvre agile et athlétique. « De toutes les pièces pour piano et orchestre de Rachmaninov, c'est ma préférée, déclare-t-elle. C'est une œuvre incandescente – parfaite pour les jeunes gens de mon âge en raison de son caractère très émotionnel. L'écriture est extrêmement intelligente et révèle toutes les facettes de Rachmaninov. Elle est d'une telle variété, offre une telle palette de coloris… Je crois que c'est en cela que réside son génie, dans l'invention de ces multiples caractéristiques qui explorent tout ce dont le piano est capable. »

Jessica Duchen

Traduction : Josée Bégaud

FERRARA MUSICA

DGG would like to thank Ferrara Musica for its assistance in making this recording possible

Recordings: Ferrara, Teatro Communale di Ferrara, 4/2010 • Executive Producer: Christian Leins • Associate Producer: Matthias Spindler • Producer: Sid McLauchlan • Recording Engineer (Tonmeister): Stephan Flock • Assistant Engineer: Daniel Kemper • ℗ 2011 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg • © 2011 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg Publishers: Boosey & Hawkes, London (Rhapsody) • Ed. A. Gutheil, Leipzig (Concerto) • Booklet Editor: Jochen Rudelt (text*house*) | texthouse • Photos © Esther Haase • Inlay card inside © Harald Hoffmann • © akg-images (Rachmaninov) • Art Direction: Fred Münzmaier • Design: Karen Friedrichs, fri design • Printed in the E.U.

http://www.deutschegrammophon.com/yujawang-rachmaninov · www.yujawang.com

YUJA WANG: Transformation
1 CD/000289 477 8795 2

YUJA WANG: CHOPIN LIGETI SCRIABIN LISZT
1 CD/000289 477 8140 0

DG WEB SHOP

Visit the DG Web Shop at www.dgwebshop.com